



Ciudades Recortadas - Elena López Martín



Ciudades Recortadas - Elena López Martín

COMISARIA: ISABEL TEJEDA MARTÍN

Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de El Campello



Coordinación: Pere Reig // Asesoría: Joaquín Santo e Isabel Tejada // Edita: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Campello
© 2013 Elena López Martín // Textos: Aurora Alcaide Ramírez - Elena López Martín // Fotografías: Borja Morgado Aguirre // Traducción: Elena López Martín
Diseño y maquetación: Elena López Martín // Impresión: Quinta Impresión // ISBN: 978-84-695-6694-7 // Depósito Legal: A xxx-2012

Ciudades Recortadas ofrece una lectura plástica del actual paisaje económico de la Unión Europea. Esta muestra surge con el fin de hacer visible el desalentador panorama de los países más afectados por una crisis financiera que, como ya ha ocurrido en diversas ocasiones a lo largo de la historia, ha desembocado en una crisis social. El recorrido expositivo ha sido diseñado para poner de relieve el gran esfuerzo que todos los ciudadanos estamos llevando a cabo en el marco de unas polémicas medidas de sobriedad económica conocidas como Políticas de Recortes.

Al sumergirnos en este recorrido, nos encontramos, en primer lugar, con unos elementos formales austeros, simplificados y condensados en torno al color azul y la forma circular. Estos elementos representan la identidad y la unidad de la Unión Europea a las que aluden el color azul cielo y el círculo de doce estrellas presentes en su bandera. En segundo lugar, se han realizado unas estructuras cilíndricas que evocan los edificios y rascacielos urbanos utilizados como emblema de la globalización económica y símbolo de la ciudad que, como afirma Jordi Borja, es un “[...] lugar de poder, [...] de las instituciones y de la dominación. Y de la revolución cuando esta se hace insostenible”.¹

El mensaje de *Ciudades Recortadas* adquiere su mayor fundamento en el proceso de elaboración de cada una de las piezas que componen la exposición. Para su producción, y estableciendo un paralelismo con la política del tjeretazo, cada pieza ha exigido una técnica de recorte manual,

1. Borja, Jordi. “Renacimiento de las ciudades”, *Exit* n° 17. 2005. p. 128.

Ciudades Recortadas offers an artistic reading of the current economic landscape of the European Union. This exhibition emerges with the aim of making visible the bleak outlook of the most affected countries by a financial crisis that has led to a social crisis, as it has already happened, on several occasions, throughout history. The show walkthrough has been designed to highlight the citizens’ enormous efforts in the framework of such controversial measures of economic austerity, also known as Policies of Cutbacks.

Firstly, once immersed in the show, the viewers can find formal and austere elements, simplified and gathered around the color blue and round shapes. These elements represent the identity and unity of the European Union as we can see through the sky blue and the circle of stars that appear on its flag. Secondly, we can observe cylindrical structures that evoke urban buildings and skyscrapers as an emblem of the economic globalization and as a sign of a city that, as Jordi Borja says, it is a “[...] place of power, [...] institutions and domination. And a place for revolution when the latter becomes unbearable”.¹

The message of *Ciudades Recortadas* acquires its fundamental basis on the elaboration process of its artworks. For their production, and setting up a parallelism with the Policies of Cutbacks, each piece required an exasperating handmade cutting technique, which took a really long time to

1. Borja, Jordi. “Renacimiento de las ciudades”, *Exit* n° 17. 2005. p. 128.

lento y exasperante, dando forma a unas estructuras circulares que albergan cientos de agujeros. Quedan así plasmados los recortes impuestos, que están provocando brechas en una supuesta unión y un sentimiento de disconformidad generalizado aunque con mayor incidencia en los países más perjudicados. Lamentablemente, teniendo en cuenta la gran duración de los ciclos de restablecimiento económico a través de una primera capa de recortes se puede observar, tanto en la realidad como en las obras, un patrón muy similar para los años venideros.

Este tedioso e irritante proceso de recorte de más de quince metros de papel, que alude al esfuerzo y sacrificio de todos los ciudadanos, culmina en una última pieza en la que se amontonan todos los fragmentos recortados. El espectador, tras visitar una sala con amplias paredes cubiertas de estructuras perforadas, se enfrentará a un montón de recortes que, sin embargo, ocupan un pequeño espacio casi insignificante, evocando así una realidad que hace visible la enorme desproporción entre los esfuerzos realizados y los más bien escasos resultados positivos.

shape all the different round structures full of holes. This way, the imposed cuts are reflected on the artworks, causing gaps on a supposed unity and also a generalized feeling of disagreement, albeit with higher incidence in the worst-affected countries. Unfortunately, taking into consideration the long economic recovery cycles, through a first layer of cutbacks we can observe, on the real landscape and on the artworks, a similar pattern for the followings years.

This tedious and irritating process of cutting holes in more than fifteen meters of paper refers to the citizens' efforts and sacrifices, and ends with a last artwork in which all the pieces of paper that used to fill the current holes have been put together. The viewer, after contemplating wide walls covered by pierced structures, will face a small pile of papers that occupies just an almost negligible space, evoking a reality that makes visible the enormous disproportion between the efforts made and the rather weak positive results.



MUCHOS RECORTES Y POCAS NUEECES

En *La sociedad del espectáculo* Guy Debord¹ evidenciaba el poder que habían adquirido las imágenes como simulacro de la realidad, hasta el límite de ser consideradas como sus sustitutas y más reales que la realidad misma. Aunque desde la publicación de este texto han pasado varias décadas, las ideas plasmadas en sus páginas siguen estando en plena vigencia hoy en día, e incluso con mayor fuerza que en sus inicios. En este sentido Miguel Ángel Hernández-Navarro afirma que “nuestra cotidianeidad se encuentra llena de imágenes (...)” que “se ha[n] hipertrofiado y alejado de su referente hasta el punto de perder cualquier relación indicial con lo real”.² Según este autor, el ojo contemporáneo se ha vuelto “obeso” por ingerir tanta imagen, “su pupila está saturada”, de manera que ya “solo puede mirar de frente, hacia lo que se le ofrece, (...) que se repite y satura”³; por eso al arte no le queda otra alternativa que huir de la imagen, decepcionar la mirada, si quiere recuperar la atención del espectador. “Ante ese fondo de imágenes que suplantán lo real”, escribe Hernández-Navarro, “el arte sólo puede definirse por medio de un intento de eludir tal imagen, un intento de volver a una dimensión previa o, mejor póstuma: en las postrimerías de la imagen-espectáculo (...). En la era de la ilusión, el arte se transforma en “elusión””⁴.

Con una elusión precisamente comienza Elena López a introducirnos su proyecto *Ciudades Recortadas*: un pequeño trozo de papel azul que asume el protagonismo absoluto de la portada del catálogo; un recorte, mínimo en tamaño, pero grande en fuerza expresiva y simbolismo, ya que concentra en sí mismo el significado formal y discursivo de todo el proyecto expositivo. Este fragmento cerúleo encarna una alegoría de los numerosos recortes económicos y a nivel de derechos sociales, que están sufriendo los ciudadanos

1. Debord, Guy. *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-Textos, 1999 (1967).

2. Hernández-Navarro, Miguel Ángel. *La so(m)bra de lo real: El arte como vomitorio*. Valencia: Institutió Alfons el Magnànim, Diputació de Valencia, 2006, p.12.

3. *Ibidem*, p. 14.

4. *Ibidem*, p. 12.

MANY CUTBACKS ABOUT NOTHING

In *The Society of the Spectacle*, Guy Debord¹ proved the power acquired by images as a simulacrum of reality, being seen as its substitutes and even more real than the reality itself. Although several decades have passed since this publication, the ideas in this book are still fully in force and they are even stronger than in its origins. In this regard, Miguel Ángel Hernández Navarro says that “our daily lives are full of images (...)” that “have been hypertrophied and moved away from its reference until they lose any indicative bond with the real”.² According to this author, due to the ingestion of so many images, the contemporary eye becomes “obese”, “its pupil it is overburden” so that “it is just able to look straight into what it is being offered, (...) what is being repeated and saturated”.³ As a consequence, art has no choice but to run away from the image and disappoint the gaze in order to regain the viewers’ attention. “Against this background of images that supplant the real”, Hernández-Navarro writes, “art can just define itself through the attempt of avoiding that image, the attempt of coming back to a previous dimension or posthumous dimension: in the final stages of the image-spectacle (...). In the age of illusion, art becomes “evasion””⁴.

Elena López introduces her project entitled *Ciudades Recortadas* with an evasion: a small piece of blue paper takes a leading role on the cover of the catalogue; a paper cutting, with a minimum size, but with a huge expressive strength and symbolism that focuses on itself the formal and discursive meaning of the whole exhibition. This cerulean fragment embodies an allegory of the repeating cutbacks both on economy and on social rights that the citizens from most of the countries belonging to the European Union are undergoing in this so soundly and visualized economic crisis.

1. Debord, Guy. *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-Textos, 1999 (1967).

2. Hernández-Navarro, Miguel Ángel. *La so(m)bra de lo real: El arte como vomitorio*. Valencia: Institutió Alfons el Magnànim, Diputació de Valencia, 2006, p.12.

3. *Ibidem*, p. 14.

4. *Ibidem*, p. 12.

de la mayoría de los países que integran la Unión Europea, debido a la tan sonada y visualizada, “crisis económica”. Desde sus inicios (finales de 2007 y principios de 2008) los medios de comunicación nos han bombardeado con imágenes alusivas a este fenómeno, contribuyendo a perfilar en nuestro imaginario colectivo una idea de crisis financiera concreta, la que han querido transmitirnos los que detentan el poder.

A través de las distintas piezas que integran el proyecto *Ciudades Recortadas*, Elena López nos ofrece su propia visión sobre este acontecimiento; una mirada que está más enfocada en la repercusión que ha tenido la crisis en la sociedad: “los recortes” y todas las consecuencias derivadas de ellos, que en sus causas. Para lograr este fin, y en un intento de separarse de las imágenes mediáticas, la artista realiza obras que se caracterizan por sus componentes mínimos, que tienden al reduccionismo formal, rebasando en muchos casos los límites de la figuración para sumergirse en la abstracción. En este sentido, las obras de López suponen una paradoja, pues el arte abstracto, por definición, es anti-mimético, anti-real; sin embargo, la artista le da una vuelta y se aprovecha de los códigos formales de este lenguaje para transmitir un mensaje totalmente conectado con la realidad social actual.

Este uso del lenguaje de la abstracción para ir más allá de lo puramente autorreferencial es puesto de manifiesto por Rosalind Krauss⁵ al reflexionar sobre la retícula, aunque en relación al carácter espiritual de ésta, a pesar de su apariencia materialista. Y es precisamente la retícula la forma recurrente en casi todas las piezas que integran la exposición *Ciudades Recortadas*, pero no esa retícula “*allanada, geometrizada y ordenada*”, “*emblema de la modernidad*” de la que nos hablaba Krauss⁶, sino que en las obras de Elena López la retícula se inclina, se perfora, está llena de imperfecciones, de huellas de la artista, de restos de las ampollas que le salieron por el esfuerzo realizado a la hora de recortarlas; pero también se pliega y se erige como edificios, como construcciones habitadas por miles de personas afectadas por los recortes, para al final reducirse a los restos, a las sobras: un pequeño montoncito de recortes, mínimos en presencia, pero grandes en fuerza expresiva y simbolismo.

5. Krauss, Rosalind E. “Reticulas”. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza Forma, 1996, p. 23-37.

6. *Ibidem*, p. 23.

Since its origins (end 2007, early 2008) we have been bombarded by mass media with images of this phenomenon, contributing to shape in our collective imaginary an idea of a particular financial crisis: the one that those in power want to transmit us.

Through the different artworks composing the project *Ciudades Recortadas*, Elena López offers her own vision of this event; a view that is more focused on the impact of the crisis in society, on “the cutbacks” and its consequences, instead of its causes. To achieve this purpose, and in an effort to keep separate from the mass media images, the artist produces works characterized by its minimum components that tend towards a formal reductionism overstepping, on several occasions, the boundaries of figuration in order to deep into abstraction. In that respect, Lopez’s artworks present a paradox because abstract art is anti mimetic and anti real by definition; but the artist gives one more turn to the screw by taking advantage of the formal codes of this language to convey a message totally connected to the current social reality.

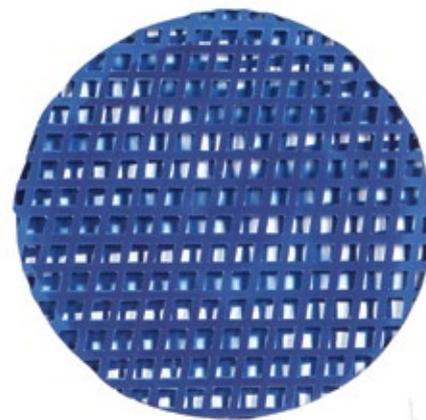
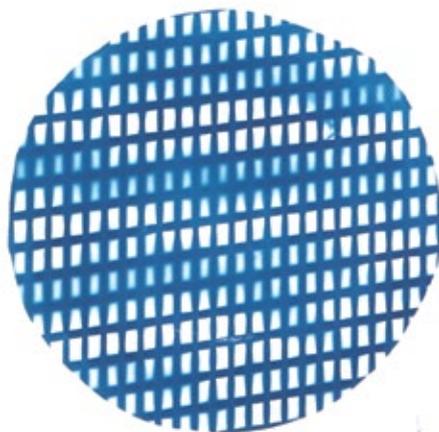
That use of the language of abstraction so as to go far beyond purely self-referential components is underlined by Rosalind Krauss⁵ when she reflects on the reticule in relation with its spiritual character despite its material appearance. And it is precisely the reticule the recurrent shape in almost all the pieces of this exhibition. But not the “*flattened, geometric and organized*” reticule, “*emblem of modernity*” to which Krauss refers⁶. Elena Lopez’s reticules are tilted, pierced and full of imperfections and traces of the artist, of the blisters that appeared on her fingers when cutting them. Moreover, her reticules fold and stand as buildings, as structures inhabited by thousands of people that suffer the cutbacks, to finally be reduced to remains: a small pile of papers with a minimum presence, but with a huge expressive strength and symbolism.

5. Krauss, Rosalind E. “Reticulas”. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza Forma, 1996, p. 23-37.

6. *Ibidem*, p. 23.



UE / Usted está aquí I
Cianotipia, 2012
50 x 50 cm



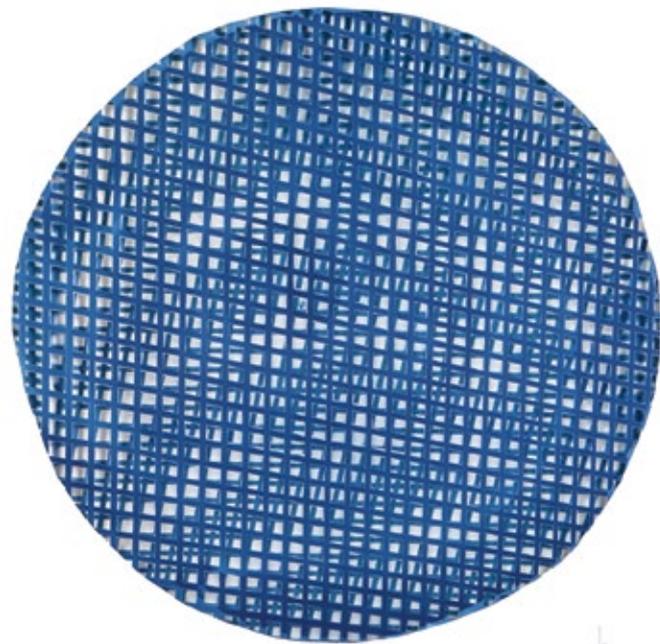
UE / Usted está aquí II, III y IV
Cianotipia, 2012
50 x 50 cm



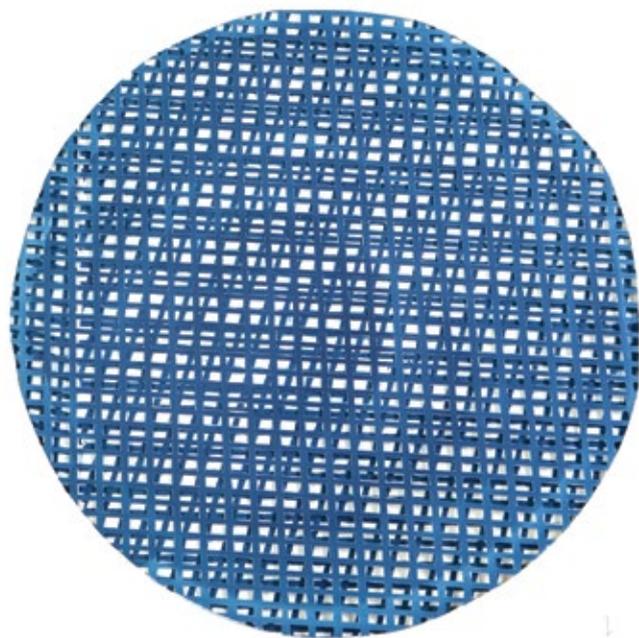
Ciudades: recortar y enterrar
Cianotipia, 2012
70 x 300 x 20 cm

CIUDADES: RECORTAR Y
ENTERRAR





RE-cortar en presente I
Cianotipia, 2012
100 x 100 cm



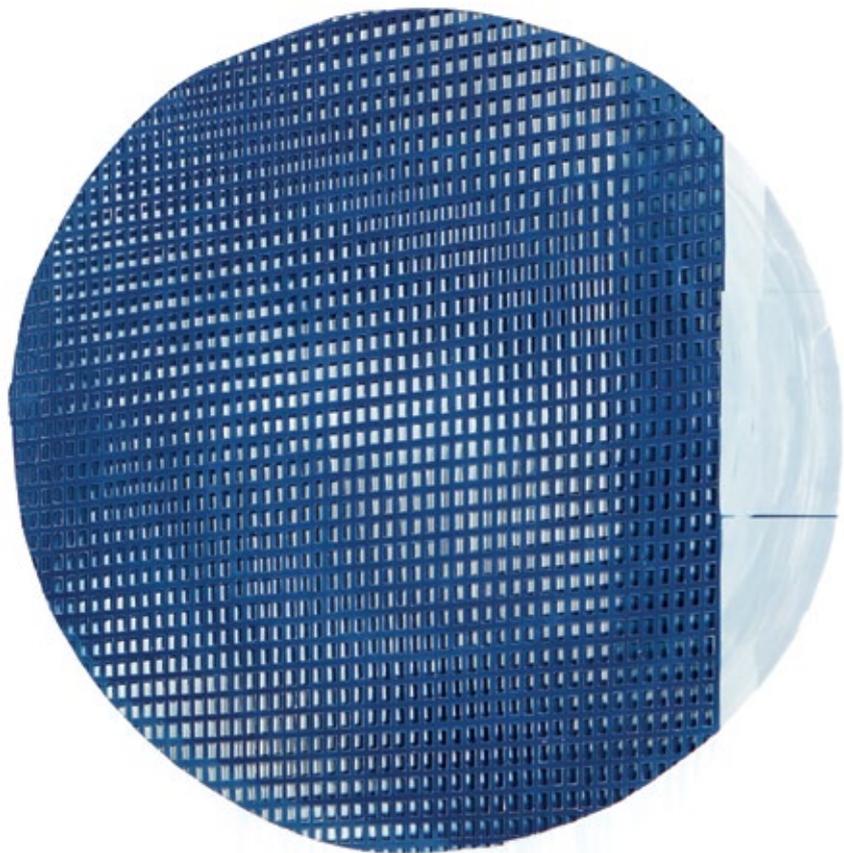
RE-cortar en presente II
Cianotipia, 2012
100 x 100 cm



Cuando las medidas son desiguales
Instalación, 2012



Detalle obra pág. anterior.



RE-cortar en presente III
Cianotipia, 2012
140 x 140 cm



Cuando es insuficiente
Instalación, 2012

Premio Extraordinario de carrera de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia (2011). Ha concluido un Máster de Gestión y Producción Artística y es doctoranda en Bellas Artes. Elena ha participado en diversos proyectos de investigación como *Nuevos soportes y materiales pictóricos V* y *Poéticas del reflejo: movimientos especulares en el arte contemporáneo* y actualmente es colaboradora en el grupo de investigación “Arte y políticas de identidad” de la facultad de Bellas Artes de la UMU.

En cuanto a su actividad artística, ha sido seleccionada en tres convocatorias consecutivas para la Muestra Internacional de Arte Universitario IKAS ART (Bilbao, 2008, 2010, 2011). Así mismo, ha sido premiada en diversos concursos de los que haremos una breve selección: Primer premio en el XI Premio de Pintura Joven Cámara de Comercio de Murcia (2009), finalista en el Primer Concurso Internacional de Artes Plásticas: Pequeño Formato de la Galería Romea 3 (2011), Primer Premio de artes plásticas del Certamen Creajoven del Ayuntamiento de Murcia (2011) y Premio en la 2ª Edición del concurso *Proyecto 4 artistas* de la Asociación Trementina (2012). Elena ha tenido la oportunidad de realizar diversas exposiciones en el extranjero en Estados Unidos (2009 y 2012) y Argentina (2010).

Fine arts graduate, with honors, from the University of Murcia (Spain). She has finished a Master’s Degree in Art Management and Production and she is currently completing her PhD dissertation. She has also participated in different research projects of the University of Murcia such as *New painting mediums and materials V* and *Poetics of the reflection: specular movements in the contemporary art*. At the present day, she is a contributor to the Research Group “Art and Identity Policies” of the UMU.

Concerning her artistic activity, her work has been selected for three consecutive calls for the International Academic Art Exhibition IKAS ART (Bilbao, 2008, 2010, 2011). Moreover, she has been finalist or awarded at different juried art shows, among which we mention: The First Price of the Youth Painting Award of the Chamber of Commerce of Murcia (2009), finalist in the First International Fine Arts Competition (small formats) of the Art Gallery Romea 3 (2011), First Price in the Fine Arts Competition Creajoven organized by the Murcia City Council (2011) and awarded on the Second Edition of the *Project 4 artists* of the Asociación Trementina (2012). Elena has had the opportunity to participate in different exhibitions abroad in The United States of America (2009, 2012) and Argentina (2010).

Gracias a todos los que han hecho posible este proyecto.

Mi más sincero y especial agradecimiento a Isabel Tejada, por sus sabias palabras y buenos consejos. Por ser toda ella una fuente de inspiración. A mi familia, por estar siempre a mi lado dispuesta a facilitarme las cosas.

A Borja Morgado, por sus maravillosas fotografías y especialmente por su infinita paciencia y su ayuda y apoyo diarios.

A Aurora Alcaide, por su labor docente y por su implicación en este proyecto.

Finalmente, a la Casa de Cultura de El Campello por concederme el honor de incluirme en su programa y por poner a mi disposición todos sus medios.

Catàlegs publicats

01. María Cremades. Pintura. Gener 2000.
02. Allué (Ana Gimeno Allué). Pintura. Març 2000.
03. M^a Dolores Gregori. "See through". Fotografia. Maig 2000.
04. Lorena Amorós. "Voluntad de forma". Pintura. Octubre 2000.
05. Cristina Dumas. Pintura i escultura. Novembre 2000.
06. José Belmar. "Hacia la ingravidez". Pintura. Gener 2001.
07. Pietro Bellanca. "Fragmentos del viaje". Pintura i gravat. Març 2001.
08. Iluminada García-Torres. "Trazado espacial continuo". Pintura. "Combinables - palabras geométricas". Ceràmica. Maig 2001.
09. Rossend Franch. Pintura. Setembre 2001.
10. Javier Lorenzo. Pintura. Novembre 2001.
11. Aurelio Ayela Escolano. "Waiting for Godzilla". Dibuix i Pintura. Gener 2002.
12. Llorens Ferri. "Pintures diàhirs i diàvuls". Pintura. Març 2002.
13. Elías Llamazares. "Los colores de la luz en El Campello". Fotografia. Maig 2002.
14. Carrasco. Pintura. Setembre 2002.
15. María Chana. Pintura. Novembre 2002.
16. El Campello, Ciutat d'artistes. Pintura i escultura. Novembre 2002.
17. Antoni Miró. "Implicació ètica". Pintura. Gener 2003.
18. Elvira Pizano. Pintura, fotografia i gravat. Març 2003.
19. Teresa Bonastre. "Estados de desaparición". Pintura. Maig 2003.
20. María Ortega. "Menaje". Pintura. Setembre 2003.
21. Vicente Rodes. Pintura. Novembre 2003.
22. Luis Clemot Escobar. Pintura. Desembre 2003.
23. M. Jover Calvo. "Construcció natural". Pintura. Gener 2004.
24. Jorge Ortuño Rubio. Pintura. Març 2004.
25. Paco Valverde. "El capricho de lo cotidiano". Fotografia. Abril 2004.
26. Pablo Lau. "Homenaje al Sol". Pintura. Maig 2004.
27. "Arte Preso. La colección de Ricardo Fuente". Pintura i dibuix. Octubre 2004.
28. Pepe Azorín. "La cara nord de liolivera". Pintura. Novembre 2004.
29. Adrià Pina. Pintures. Gener 2005.
30. Drem Bruinsma - Germán Portillo. "Nómada desierto urbano". Pintura i escultura. Març 2005.
31. Pablo Rodes. "Serenidades". Pintura. Abril 2005.
32. Jesús Zuazo. "El espacio de la pintura". Pintura. Juny 2005.
33. Salvi Vivancos. "Velo". Fotografia. Octubre 2005.
34. Aurora Valero. Pintura. Novembre 2005.
35. Chema López. "Río impunidad". Pintura. Gener 2006.
36. Marietta Olivares. "Huellas de Existencia". Pintura i collage. Febrer 2006.
37. Molinero Ayala. "Después del viaje". Pintura. Abril 2006.
38. Dionisio Gázquez. "Texturaciones". Pintura. Maig 2006.
39. Margot. Escultura. Octubre 2006.
40. Lupe Godoy. "Kimono ga". Pintura. Novembre 2006.
41. Gabinete de dibujos y otras piezas de colección Varios autores. Obra gràfica. Gener Febrer 07.
42. Vicente Rubio Tarifa. Pintura i Collage. Març 2007.
43. Elena Martí Ciriquian. Imagen en (de) construcción. Fotografia. Abril 2007.
44. Trevor Burgess. Pintura. Juny 2007.
45. Rafael Buisán. Fotografia. iEl color del agua. Octubre 2007.
46. Pepe Caballero. Dibuix-caricatures. "Cronista de la ironía". Novembre 2007.
47. Artur Heras. Pintura i escultura. "Passatges 08". Gener 2008.
48. Miguel David. Fotografia. "Silencios y soledades". Febrer 2008.
49. Eva Santos. "Mirada azul. Pintura/ Fotografia". Abril 2008.
50. Fuensanta Carratalá. "La memoria del recuerdo". Escultura. Octubre-Novembre 2008.
51. Pamblanco. "Serie Gris". Pintura. Novembre 2008.
52. Rafael Hernández. "Para una vida líquida". Pintura. Gener 2009.
53. Ko Kwinkelenberg. "Trinomio". Pintura. Febrer 2009.
54. Jesús Pedraza. "Colección de Arte Contemporáneo". Pintura-fotografía. Maig 2009.
55. David Pasamontes. Pintura. Juny 2009
56. Luisa Pastor. "Punto y línea sobre el plano". Pintura-intal·lació. Octubre 2009.
57. Guillermo Mora. "Tú la llevas". Pintura-instal·lació. Novembre 2009.
58. Ouka Leele. "Retratos". Fotografia. Gener 2010
59. Joan Castejón. "Per a Paca". Pintura-dibuix. Març 2010.
60. U.M.H. d'Elx "Miguel Hernández 'Raíces y esperanzas' i 'Muestra de poesía visual". Pintura. Abril 2010.
61. Carmen Ródenas. "África, Cara B". Fotografia. Maig 2010.
62. María Balibrea Melero. Pintura e Il·lustración. Octubre 2010.
63. David Escarabajal. "Recortes de la memoria". Pinturas. Novembre 2010.
64. Carmen M Selma. "El Ocaso de los Dioses". Pintura. Març 2011.
65. Josep Bergmans. "Contrastes". Pinturas. Maig 2011.
66. Verónica Perales Blanco. "Grandes Simios en femenino". Il·lustraciones. Octubre 2011.
67. Antonio García López. "Apodos, motes y otros sobrenombres". Collage. Novembre 2011.
68. Federico Lizón. "... Ad aeternum". Exposición Fotográfica. Marzo 2012.
69. Jesús Lozano Saorin. Acuairelas. Octubre 2012.
70. Leguey. Pintura i collage. Noviembre 2012.
71. Elena López Martín. Cianotipia e instalación. Gener 2013.

Sala d'Exposicions 12 de gener a 3 de març 2013

Inauguració: dissabte 12 de gener, 19:00 hores

Visites: tots els dies de 10 a 14 i de 17 a 21 hores, excepte diumenges i festius on no hi haja cap acte programat
Visites de grups: pels matins. Reserves de grups, tels. 96 563 64 91 - 96 563 61 94



12 de Enero / 3 de Marzo 2013
Sala de exposiciones de la Casa de Cultura de El Campello